

111 至 112 美感與設計課程創新計畫

111 學年度第 2 學期 學校課程實施計畫

高級中等學校基本設計

高級中等學校及國民中學創意課程/設計教育課程

種子教師

成果報告書

委託單位： 教育部 師資培育及藝術教育司

執行單位： 國立新化高中

執行教師： 黃慧華 教師

輔導單位： 南區 基地大學輔導

目錄

壹、課程計畫概述

- 一、課程實施對象
- 二、課程綱要與教學進度

貳、課程執行內容

- 一、核定課程計畫調整情形
- 二、課程執行紀錄
- 三、教學觀察與反思

壹、課程計畫概述

一、課程實施對象

申請學校	國立新化高級中學
授課教師	黃慧華
實施年級	高中三年級
課程執行類別	一、高級中等學校基本設計選修課程 (18 小時 1 學分) ☐ 普通型/技術型/綜合型高級中等學校 二、高級中等學校及國民中學美感創意課程 (6-18 小時) ☒ 普通型/技術型/綜合型高級中等學校 8 小時 ☐ 國民中學__小時
班級數	1 班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他_____
學生人數	35 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：走一趟燈會認識台灣在地風情-- 旋轉影像生活應用					
課程設定	☒ 發現為主的初階歷程 ☐ 探索為主的中階歷程 ☐ 應用為主的高階歷程	每週堂數	☒ 單堂 ☐ 連堂	教學對象	☒ 普通高中 三年級 ☐ 技術高中 年級 ☐ 綜合高中 年級 ☐ 國民中學 年級
學生先修科目或先備能力： * 先修科目：對攝影有基本的認識 * 先備能力：(概述學生預想現狀及需求) 以發現為主的「構成」構面，對環境與物件關係有探索的興趣 1.對在地文化與地景風貌有探索經驗 2.配合校本課程「走讀新化」					

一、課程活動簡介：

走一趟燈會認識台灣在地風情-- 旋轉影像生活應用

教科書沒寫入燈會，燈會卻寫在每個台灣人過年慶典儀式裡。

每年元宵點亮主燈儀式、依地點不同，屢屢創造不朽傳奇與驚嘆，紀錄著鄉鎮的風華璀璨。

2022 台灣燈會主題是一條河、是衛武營晚點名，用數百件精彩作品點亮你的眼，等著你鑑賞品評。

沉浸式體驗台灣的大地藝廊，瞭解在地發展歷程及認識藝論紛紛的公共藝術，練習用文字深度溝通，檢視自我心情，記錄生活軌跡，“拆解高雄燈會圖例的趣味性” 配對圖像並寫下觀賞心境。運鏡化境，玩出創造力，讓世界看見台灣文化美。

旋轉影像生活應用步驟：

蒐集（認知 規劃），紀錄（繪圖、拍照）圖解，整合，拆解，詮釋，建構，展望

1.從生活「自然觀察」開始，結合在地特色與生活經驗，提供學生為參考範本

2.進一步用視覺圖像做閱讀理解，分享是這堂課的重點。

先備經驗：簡介燈會地圖，全腦紀錄整理。協助學生主視覺圖像記錄

a.小組選擇參觀路線，擷取三個主題，簡易記錄，繪製闖關路線。

b.小組合作進行文章整理。

c.小組上台分享，互評回饋。

3.實作：學習以「構成」為主要美感構面、「色彩」「比例」為輔。

a. 能運用構成概念組合圖案。

b. 分析照片中比例構成的關係，設計闖關地圖並認同在地色彩和圖騰。

c. 能使用單眼相機紀錄。

二、課程目標

■ 美感觀察

從「自然探索與觀察」開始，打開五感體驗，尋找在的感動的老物件，選出代表性的特色與生活經驗，把自然物、日、月、星辰、人、建築各種物質等當成線索，採一邊觀察一邊圖文筆記的圖像設計紀錄。

■ 美感技術

用文字詮釋對在地感動，學習影像紀錄在地情懷。

協助學生認識視覺圖像記錄

- 1.能找出代表性物件。
- 2.能運用構成概念組合圖案。
- 3.能分析比例構成關係，嘗試拍下在地特色。
- 4.能使用單眼相機紀錄。

■ 美感概念

主題與意義 / 圖像與解釋

視覺風格 表現手法

- 1.尋找在地特色-探索地方色彩-在地意象圖案
- 2.發現構成中不同排列組合的美感
- 3.能用減法原則思考，分析照片中比例構成關係，進行簡化，嘗試圖案構成設計
- 4.體驗構成秩序之美

■ 其他美感目標

影像的迴返 / 引用與參照台灣燈會介紹

討論隱含的社會文化議題

學生藉此重新認識故鄉，增進在地情感與認同，讓學生從生活中建立美感能力，發現在地文化特色。並篩選地方代表意象圖形。

三、教學進度表

週次	上課日期	課程進度、教學策略、主題內容、步驟	
1		單元目標	整合主視覺構圖 X 文案 X 影像故事 X 視覺溝通 (表現實踐)

		操作簡述	<p>描述觀察對象/多樣性物件的秩序性構成排列。</p> <p>操作方法/透過主體與物件在空間中的合宜比例配置及秩序性應用。</p> <p>配對主題 圖像 並寫下觀賞心境</p> <p>使用材料技術/圖文筆記歷程紀錄。</p> <p>美感觀點/能應用比例構面於創作。</p> <p>預期階段成果等等內容/ (實踐) 用影像美感合宜比例配置及秩序性布置於空間。</p>
2		單元目標	引導學生作詳細而豐富的平面構成，並充分討論美感觀點。
		操作簡述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 分組使用手機翻拍印象最深刻的五件作品 2. 小組分工進行構面分析，觀察分類：自然風景、建築景觀、人文風貌、色彩 3. 上傳五張照片說明分析色彩組成與代表色 4. 檢視自我賞讀作品時的心情 5. 圖解臉部表情圖像，練習用文字深度溝通
3		單元目標	<p>引導學生充分討論美感觀點。</p> <p>視覺風格 表現手法 意象圖案設計</p>
		操作簡述	<p>將上一堂課所拍攝的照片，調查記錄圖案用減法原則 (宜少不宜多) (簡化) 分析空間比例構成的關係，找出單位形練習簡化、解構 (打破規則重新組構)，再重複對稱原則重組排列</p> <p>記錄起床後 1 小時的生活軌跡紀錄 (繪圖、拍照)</p>
4		單元目標	拆解高雄燈會案例圖像的趣味性。
		操作簡述	<p>“拆解高雄燈會案例圖像的趣味性 ”</p> <p>以特色簡化單位形與生活經驗拼貼城市地標圖像</p> <p>補充敘述美感操作重點作法</p> <p>「減法原則」-選定單一單單單一 主題 (宜少不宜多) (簡潔化)</p> <p>「簡化解構」-以幾何形為最小單位，打破規則重新組織結構</p> <p>「重複對稱」-複製小單位，重複並移動位置作變化.....等操作方式</p>
5		單元目標	紙上參訪走讀台灣燈會
		操作簡述	<p>瞭解在地發展歷程蒐集 (認知規劃)</p> <p>台灣燈會簡介</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 播放高雄市政府推出的燈會宣傳影片引起動機 2. 察覺影像與生活的關係、生活環境中的色彩、地方特色與色彩配對 3. 以衛武營及愛河案例做舉例說明，進而引導學生思考台灣—以什麼為特色？有何代表性？ <p>沉浸式體驗台灣的大地藝廊及認識藝論紛紛的公共藝術</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. 分組討論欲踏查的景點和參訪動線
6		單元目標	倒年代的古蹟 穿越劇裡的時光隧道詮釋

		操作簡述	描述觀察對象/對環境空間與己的關心愛護（表現實踐） 操作方法/小組討論 使用材料技術/整合小組作品，訂定主題、圖說 預期階段成果等等內容/（實踐）書寫對環境空間與己的關心愛護。
7		單元目標	運鏡化境介紹 玩出創造力 建構
		操作簡述	描述觀察對象/對環境空間與己的關心愛護（表現實踐） 操作方法/小組討論 使用材料技術/整合小組作品，訂定主題、圖說 預期階段成果等等內容/（實踐）書寫對環境空間與己的關心愛護。迴返討論布置前布置後隱含的文化議題
8		單元目標	讓世界看見台灣文化美 展望
		操作簡述	描述觀察對象/對環境空間與己的關心愛護（表現實踐） 操作方法/小組討論 使用材料技術/整合小組作品，訂定主題、圖說 預期階段成果等等內容/（實踐）書寫對環境空間與己的關心愛護。迴返討論布置前布置後隱含的文化議題 期待能開放性引發學生做出屬於自己獨一無二的海洋議題文具設計。
<p>四、預期成果：</p> <p>學生將學會：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 能運用美感構面 2. 最終培養學生追求至美至善的設計思考能力，為學生埋下社會美學養分。 			
<p>五、參考書籍：（請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊）</p> <p>引用與參照的</p> <p>美感練習誌 Aura in Life vol.4 發行人：曾成德 2019年12月 第一刷發行</p>			
<p>六、教學資源：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 美感電子書 			

貳、課程執行內容

一、核定課程計畫調整情形

- 1.因天氣或光線不同適時調整單元內容
- 2.綜合小組討論的主題與困難，適時與課程連結
- 3.跟進學生興趣主題及學習方式多用 classroom Line 交流

二、8 小時課程執行紀錄

→講解 → 示範 → 實作 → 小組合作 → 精選個人作品 → 共同評析 →
小組專題 → 側拍活動照片 → 輯錄專題 → 公開發表

課堂 1

A 課程實施照片：

學期課程中，主要目標為增進學生在地情感與認同，轉化設計在地意象圖形。

◆第一節

從生活「自然觀察」開始，結合在地燈會特色與生活經驗

- 1.詢問大家參觀燈會的經驗，有哪些印象深刻？
- 2.思考在地關係及美的形式原理。
- 3.抽問個人經驗說明，引導學生思考我們的家鄉—台南傳統特色活動為何？代表為何？

◆第二三節

構面分析

引導學生作詳細而豐富的平面構成，並充分討論美感觀點。

視覺風格 表現手法 意象圖案設計

- 1.小組分工進行，觀察分類：自然風景、建築景觀、人文風貌、色彩
- 2.小組歸納並整理組成與代表色

◆第四五節

引導學生充分討論美感觀點。意象圖案設計

- 1.紙上參訪走讀台灣燈會
- 2.找出單位形練習簡化

(實踐) 以美感合宜配置設計並票選出在地代表性意象圖案

◆第六七節

- 1.(實踐) 書寫對環境空間與己的關心愛護

2.迴返討論布置前布置後隱含的文化議題

◆第八節

成果等等內容/ (實踐) 主題文具設計

B 學生操作流程：

(紙上體驗台灣燈會 引導學感受 1)

(紙上體驗台灣燈會 引導學感受 2)

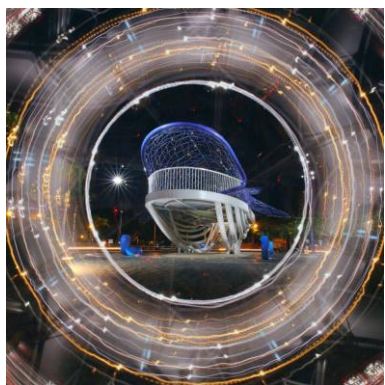
(自然採集 觸動對生活的美感 發揮創意

1)

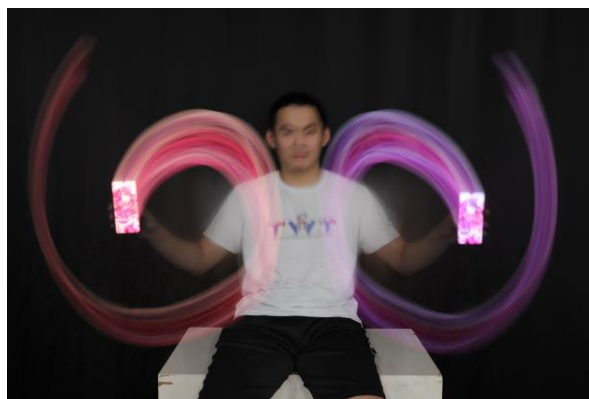

(自然採集 觸動對生活的美感 發揮創意

2)

台南地標 大魚的祝福

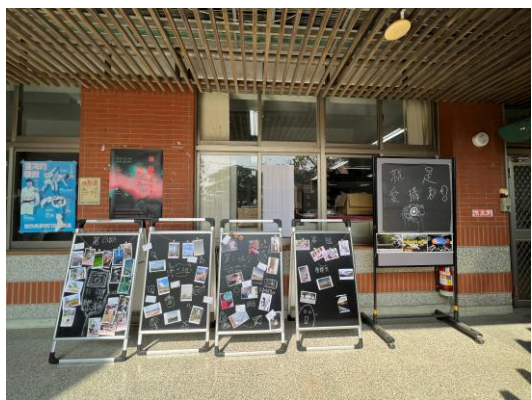
(學生實作 體驗 光 色)

(學生參與課程 1)

(學生參與課程 2)

成果展

文具設計。

C 課程關鍵思考：

培養學生思考 觀看 觀察 發現的能力
透過觀看 觀察 比較 轉化為感知能力
漸漸能心隨意走 捕捉記錄感動的畫面

三、教學觀察與反思

- 1.在創作的過程中，學生彼此觀摩、互相學習、縮短創作摸索時間，進而能創造個人獨特風格，進入美感創作的喜悅。
- 2.引發學生進一步用文字詮釋感動，書寫出美的內涵，選定創作的主題。

四、學生學習心得與成果

	
<p>(發現生活中美的事物 · 體驗學習記錄)</p>	<p>(學生課堂筆記)</p>
<p>走一趟燈會 認識台灣在地風情</p> <p>老師特地邀請他的導師、王百安老師來到學校，與我們分享他在台灣燈會中所捕捉到的美景。王老師運用生動的解說和精心製作的簡報，讓我們彷彿親身體驗了他所見所聞。其中最令我深刻的是他展示的選轉影像技巧，這種技巧利用相機的時差效應，將相機轉動180度後所拍攝到的照片完全不同於一般的影像，令人驚嘆不已。</p> 	<p>講座：走一趟燈會，認識台灣在地風情 *</p> <p>講師：王百安</p> <p>藉由看不同的燈會，去認識不同的地方文化風情，也從中讓我們探討對於自家鄉在地的認同。也從這次的講座中學會了又速率的變化來拍出光線變化的相片。</p>
<p>(學生心得 1)</p>	<p>(學生心得 2)</p>